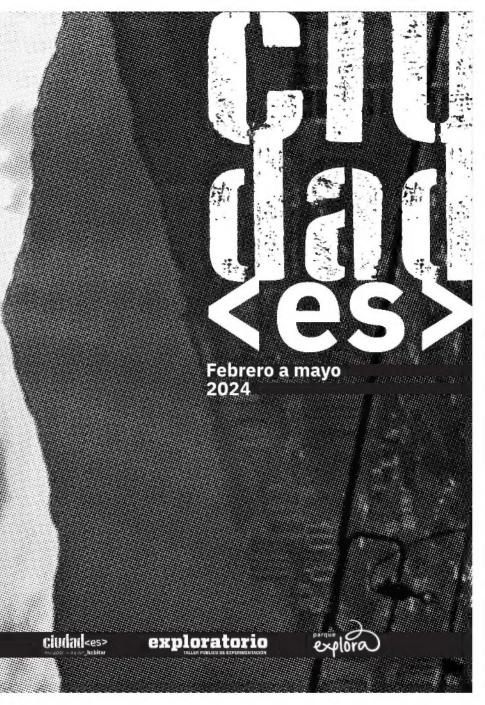
ates a Recorrido Mendo rbanoTranseunteCollinari de d'Ella Intervendor Es paciosEfimerosNoLlearCi udadesInvisiblesContemp laciónVigilanciaCartograf aFlâneurPsicoge a la R ralidadUrbanaSweetenis 10 Scapar Des Dar acesVerticalesNoHabit -DesoladoDeshabitado andonadoJuegosPervasiv osMediosdeTransporteEsp acio Público Espacio Privad oIntervenciónConstrucció n Deconstrucción

ciudad (es) escapar_ocupar_habitar

En la ciudad "el mapa está clausurado, pero la zona autónoma está abierta. Metafóricamente, se despliega dentro de las dimensiones fractales invisibles para la cartografía de control".

Hakim Bay, Zona temporalmente autónoma.

La ciudad, ese sistema vivo que fluctúa entre el caos organizado y el orden de poder. La hemos percibido y recorrido como un territorio, a veces hostil, donde se entrelazan diversos procesos sociales, políticos y estéticos. Habitar la ciudad y hacerla parte de nuestro territorio cotidiano y monótono, ha construido en los individuos ciertos imaginarios y formas de actuar en contexto, de abordar las problemáticas que allí se tejen e interactuar con otrxs. Sin embargo ese actuar -que pareciese impuesto- plantea a los sujetos como máquinas casi robóticas actuando de una misma manera. Es agobiante ver cómo las dinámicas de las urbes -como caminar de un lado hacía el otro en medio de la multitud, el uso del transporte público y el tráfico desbordado—, son un tránsito perpetuo donde poco existen los espacios para asentarse, construir, compartir más allá del hogar (si es que este existe) y desprenderse de la rutina.

En una ciudad diseñada y construida a partir de mapas inexactos, fronteras imaginarias y estratos discriminatorios, la idea de separación se impone como política. Ya no se construyen parques para el encuentro con lxs otrxs (temen el conspirar) y, por el contrario, la ciudad se llena de plazas para el mero tránsito, el cual impide habitar el espacio para el esparcimiento o simplemente para crear un sentido diferente que obligue a los transeúntes a separarse de su camino. Pero ¿qué pasaría si convertimos una plaza en un espacio libre para la creación y la autonomía, y rompemos con lo que se establece como norma en un espacio ya sea público o privado?

Y si mejor, ante los mandatos de los espacios controlados, nos perdemos por las calles de nuestro barrio ovendo lo que nunca hemos percibido -como

el sonido nítido de un río-; nos subimos a avistar el paisaje desde la copa de un árbol; acercamos nuestro oído a los ruidos extraños y subterráneos de las alcantarillas o a los lugares que, por razones del azar, nunca hemos conocido a pesar de que son parte de la misma ciudad.

Nos preguntamos de qué manera podemos habitar la ciudad y concebirla como un espacio autónomo de creación, encuentro y construcción de (micro) comunidades a partir de acciones que subviertan las formas impuestas de desenvolvernos como individuos.

Durante los meses de febrero, marzo y abril, en el ciclo Ciudad<es> abordamos -mediante laboratorios, talleres, residencias y conciertos-10 tácticas concebidas alrededor del HACER como ejercicio colectivo de creación, reflexión y experimentación.

Escuchamos murmullos de ciudades distantes: fabricamos ciudades fantásticas con luces y sombras; albergamos nuevos imaginarios de ciudad -en formatos impresos- con la fanzinoteca; construimos micrófonos para realizar escuchas ampliadas en las calles; reflexionamos en torno al concepto de vigilancia a través del proyecto 'NON AUTÓMATA', desarrollado por la artista residente Carolina Vélez: ocupamos las alturas irradiando sonidos v músicas desde las terrazas de los barrios de Medellín; grabamos en diferentes superficies las pieles que cubren los árboles, los muros, las aceras; rayamos, pegamos y controvertimos la calle con artilugios de corte junto al colectivo residente Instituto Bogotano de Corte; debatimos sobre el espacio público y ocupamos/desocupamos 14 m2 con una arquitectura efímera; experimentamos y registramos el paisaje fabril como parte de la cotidianidad arquitectónica de la ciudad.

actica1 Escuchar murmullos de ciudades distantes

¿Cómo pueden estimular nuestra relación política, sensible y cultural con el mundo, los sonidos del contrapoder, lo efimero, el canto de las aves nocturnas, el eco de los movimientos populares y todas esas resistencias auditivas que se originan en una ciudad situada al otro lado de la cordillera o a un océano de distancia?

Grabación de campo

Escucha agu.

Murmullos

Paisaje sonoro

Archivo sonoro

Escucha

Deriva

Busca en tu archivo propio los registros sonoros de ciudad que has realizado.

Si quieres ampliar tu archivo, sal solx o júntate con amigxs a oír y registrar la 2 ciudad. Crea nuevas piezas sonoras.

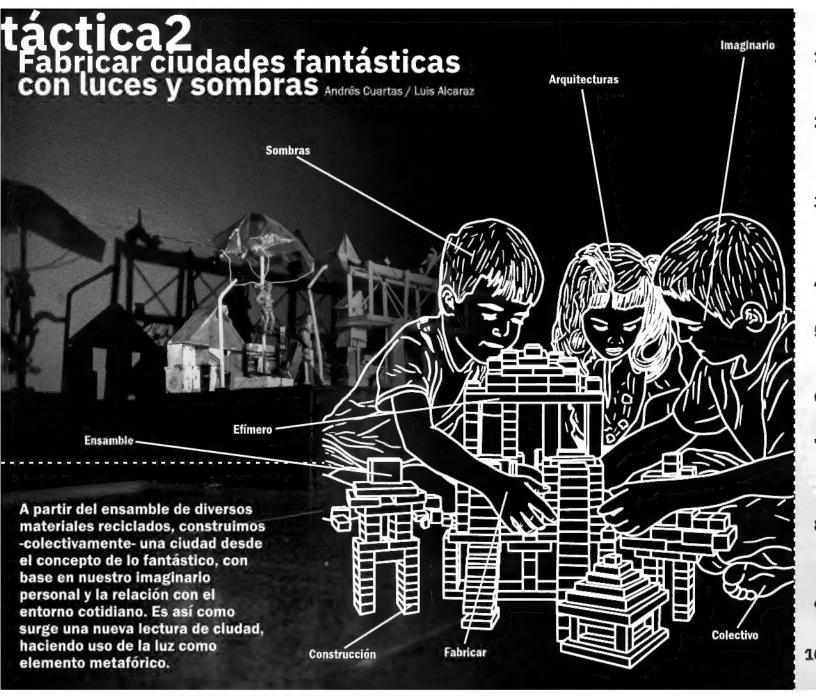
Descarga los audios, escucha y 3 deléitate.

Invita a tus amigxs de otras latitudes a crear registros de ciudad e intercambiar contigo archivos sonoros.

Recopila los archivos sonoros que te 5 enviaron y construye una playlist.

Publica la playlist en una plataforma de 6 audio y compártela en tus redes.

Busca un espacio de ciudad, puede ser un parque, una de las cuadras de tu barrio o una plaza principal; instala una bocina de audio, reproduce la playlist e invita a las personas a que escuchemos juntxs los murmullos de ciudades

Invita a tus familiares y/o amigxs a ser parte
de un proyecto creativo en torno a la ciudad.

Busca elementos de diferentes formas y tamaños: madera reciclada, palitos de paleta 2 o de chuzo, hilo, cuerdas, cartón.

Sobre un papel, haz un boceto de cómo te imaginas las calles de tu barrio, tu cuadra favorita del centro o cualquier otro espacio de 3 la ciudad.

Identifica si tu propuesta de ciudad es más vertical (edificios, postes de luz, puentes...) o más horizontal (parques, centros comerciales, museos...) y elige los materiales indicados.

Comienza a ensamblar las estructuras con pegamento.

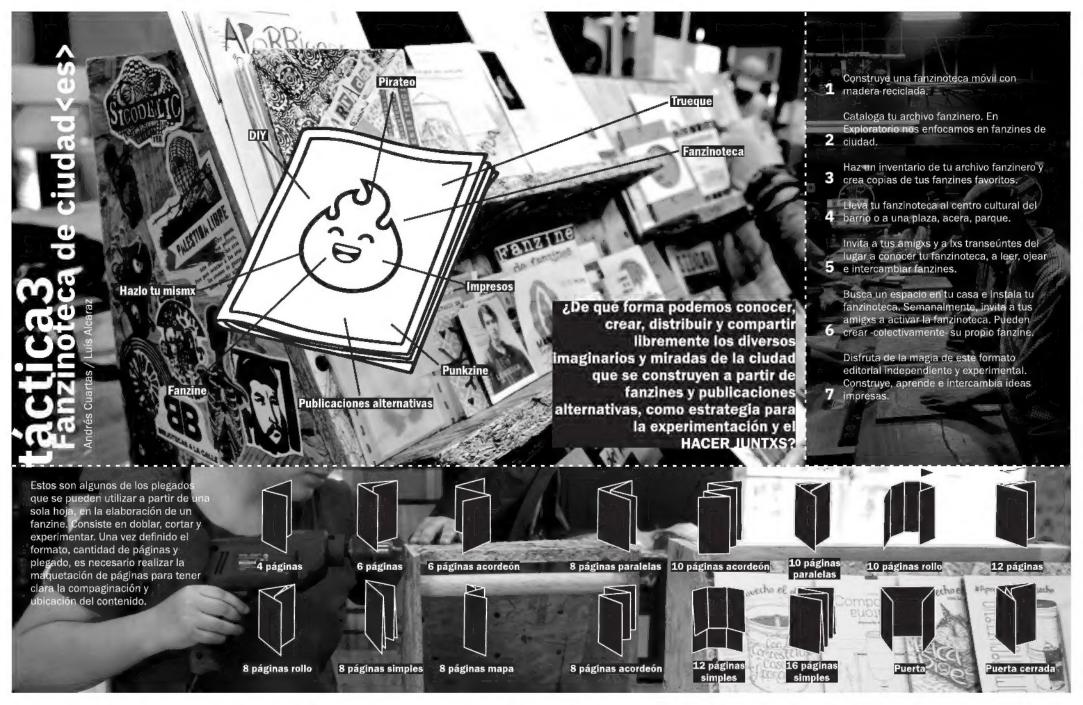
Busca una base portable que pueda ser trasladada a diferentes lugares de la ciudad; puede ser en madera, cartón, plástico...

Consigue una fuente de luz portable, puede ser una linterna, una lámpara.

Busca un lugar oscuro con una pared despejada donde puedas proyectar. Lleva contigo la base, las estructuras construidas y la fuente de luz.

Ubica la plataforma contra la pared, proyecta la fuente de luz en frente de la plataforma y ubica las las estructuras construídas sobre la plataforma.

Comparte con la comunidad tu ciudad fantástica de luces y sombras.

táctica4 Construcción de dispositivos para escuchas ampliadas Tapelooplab / Andrés Cuartas

¿De qué forma escuchamos la cludad? ¿Existen parámetros para construir un registro sonoro de ciudad? ¿Qué es el ruldo? Estas preguntas son detonantes que cuestionan la forma en la que concebimos la ciudad desde el palsaje sonoro; las formas de entender la escucha y la grabación de campo; el sonido de los lugares comunes; la urbe v su tránsito continuo, los pregoneros v las aves que la habitan. Las formas hegemónicas se han impuesto como concepto "purista" y limitado de lo que es un registro sonoro.

¿Y si escuchamos las ondas electromagnéticas que irradia la cludad?, ¿a qué suenon los ríos que pasan por el barrio?, ¿que sonidos emite el viento al soplar?, ¿qué ruidos escuchamos a ras de piso?, ¿cómo suena la ciudad subterránea?

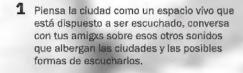
Manifiesto sonoro

Somos un grupo que se adentra en las frecuencias ocultas de Medellín, capturando con nuestros micrófonos la esencia sónica que influye desde cada rincón, cada alcantarilla, cada semáforo.

Escuchar la ciudad es abrir los sentidos a una experiencia profunda y significativa. Nuestro manifiesto invita a adentrarse a explorar los sonidos que nos envueiven.

Tras los muros de concreto emerge un universo sonoro fascinante, a menudo ignorado. Cada paso sobre el pavimento, cada eco entre los edificios, son versos de un poema urbano que clama ser recitado.

En un mundo dominado por el ruido, escuchar se convierte en un acto de rebeldía, un recordatorio de que, incluso en el caos más estridente y la agitación más frenética, hay belleza. Es un llamado a la escucha, a encontrarnos con un paisaje cotidianamente inaudible.

2 Construye colectivamente micrófonos de contacto, hidrófonos y antenas.

Recuerda que puedes hacer todo tipo de modificaciones y diseños usando diferentes tipos de encapsulados y materiales (alfileres, resortes, cuerdas). Esto te permitirá tener más diversidad sonora.

- 3 Planea diferentes rutas por donde quieres hacer los registros sonoros, arrastra los micrófonos que construiste por el piso; colócalos en lugares altos, mallas, alcantarillas, sumérgelos en los ríos y quebradas, escucha el sonido electromagnético de tu ciudad.
- Invita a las personas a escuchar lo que has encontrado.
- Recopila los registros sonoros grabados. Construye una playlist, publicala en una plataforma de audio y compártela en tus redes.

Microfonía Experimentación sonora Escucha Arte sonora **Dispositivo**

de escucha

Piezoeléctrico

Antena

electromagnética

Noise

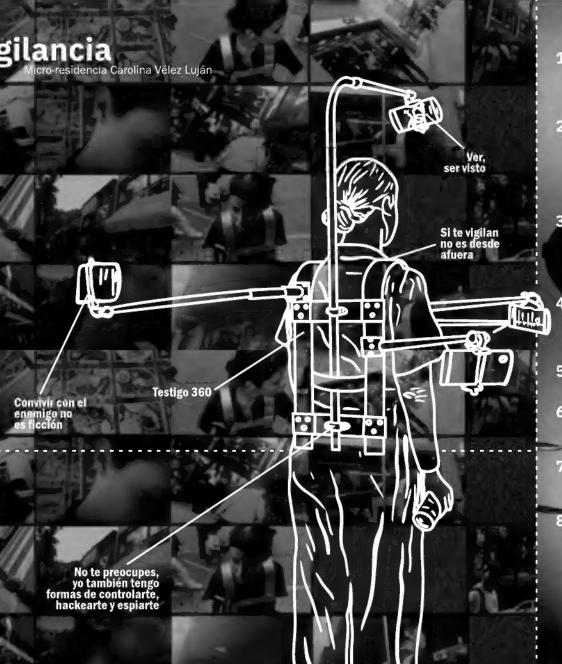
àctica5 Deshabitar la vigilancia

En su proyecto NON AUTÓMATA. desarrollado durante la micro-residencia **DESHABITAR LA VIGILANCIA de** Exploratorio, la artista Carolina Vélez Luján creó un artefacto escultórico que fue usado en un performance en el centro de Medellín. Bajo la premisa de que el teléfono móvil es un objeto más que nos espía en la cotidianidad, Carolina plantea una dinámica entre el ver y ser visto en un contexto de hipervigilancia y control -la ciudad-.

A lo largo de 4 semanas, Carolina trabajó en la fabricación de un exoesqueleto de metal con extensiones de aluminio que pudieran sostener 6 celulares unidos a su estructura, dando una visión de 360 grados alrededor de la performer (que llevaría puesta esta estructura de metal). El propósito era grabar todos los ángulos del recorrido a ple que hizo la performer por el Parque de Bolivar, Junin y Parque Berrio.

La acción performática reveló que el artefacto creado, en lugar de ser una escultura inerte, estaba vivo y posibilitaba todo tipo de reacciones. dependiendo del lugar donde se situara la performer y de las características de lxs transeúntes.

En un mundo como el actual donde lxs niñxs están des-sensibilizados a ser expuestxs frente a las cámaras y las personas mayores las repudian, deshabitar la vigilancia es un reto mayor y con una infinidad do capas que debenser analizadas desde su complejidad, no desde su generalidad.

Reúne teléfonos móviles obsoletos pero funcionales, que graben.

Diseña un artefacto que una los celulares en un exoesqueleto punkero. Busca el apoyo de expertos en 2 materiales y construcción.

Sé creativx, hasta los materiales más extraños te servirán para construir un producto funcional y ergonómico. Necesitarás una impresora 3D, computadores, taladros, metales, entre

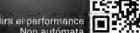
Junta todas las partes. Una vez los celulares estén anclados, activa sus cámaras, comienza a grabar, ponte el pulpo futurista de metal como traje y sal a la calle a mir un día normal.

Interactúa con el entorno, con las personas, las calles y las miradas desde la discreción de una ventana entreabierta.

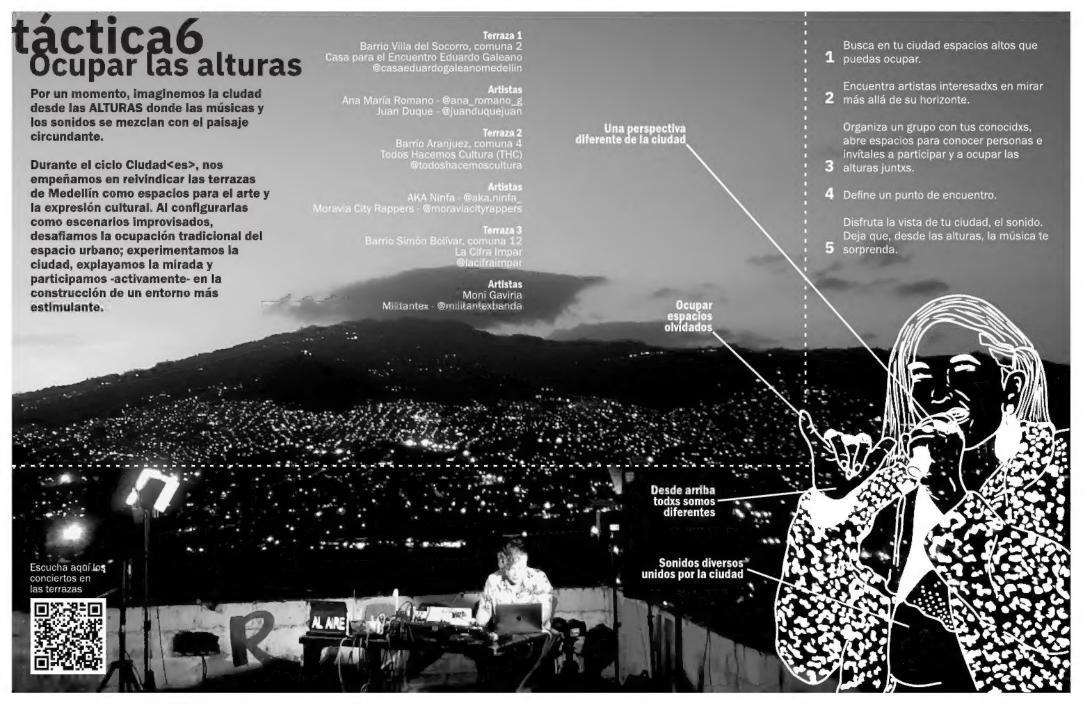
Reflexiona sobre la acción: ¿qué 6 sentiste?, ¿cuáles fueron los hallazgos?

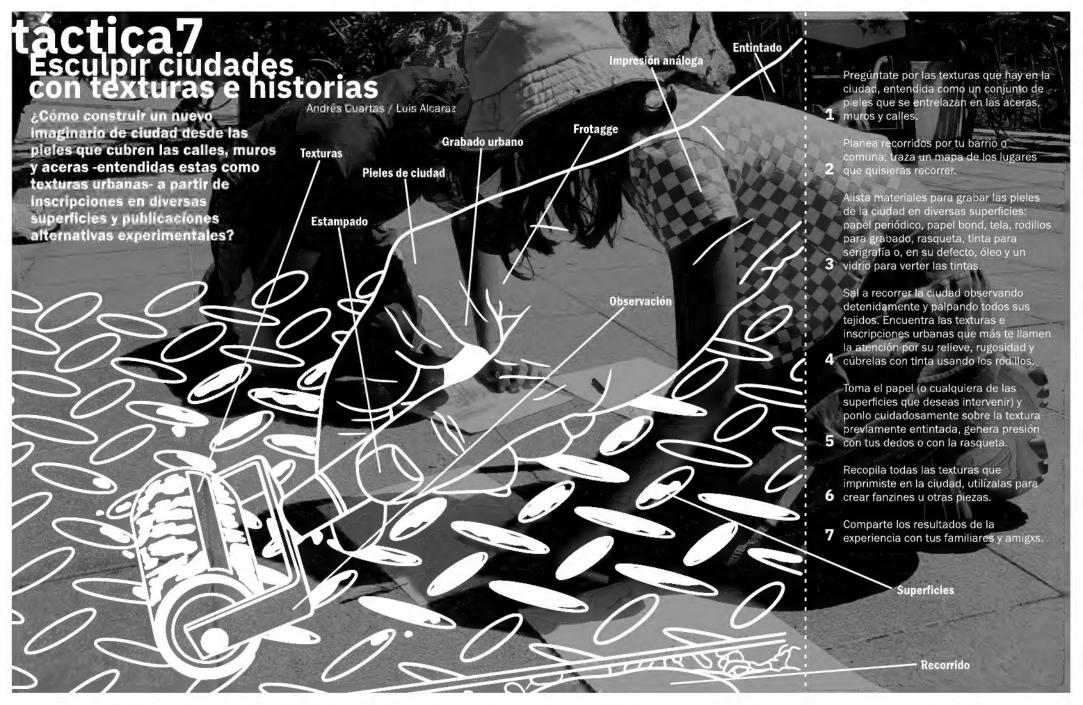
¿Qué muestran las cámaras? Analiza los registros, edítalos y haz un video a modo de circuito cerrado de vigilancia.

Comparte tus hallazgos audiovisuales para que las preguntas lleguen a más y más personas.

Mira el performance

táctica9 14m² Ocupa / Desocupa Coonvite Arquitectura Cooperativa

Espacio público

Aunque nos lo quieran presentar como área, el espacio público es un volumen. ¿De qué se llena este espacio?, ¿que nos cabe en un cubo de, aproximadamente, 50 m2? Nos tomamos el cielo porque no cabemos en el suelo. "A nuestra disposición" hay una nube gris permanente que mancha las narices. Somos al aire como el pez es al agua, merecemos tomar un aire digno.

Manifiesto

Consideramos necesario un espacio público que permita la coexistencia de la vida, en el que se desplieguen las distintas maneras de habitar, la contemplación, la imaginación y el caminar errante.

Rechazamos la venta de la ciudad. Reclamamos un espacio público donde podamos encontrarnos como habitantes de Medellín, para volver a ocupar la calle, la que alguna vez fue común y aquella a la que no le han dado la oportunidad de serlo.

En el espacio público nos despojamos de nuestro individualismo, nos permitimos reconocer al otro en su pluralidad y generar un lugar que nos abarque a todos (humanos y no-humanos) como actores del espacio. Merecemos lugares igualitarios y diversos, construidos desde la comunidad y que sean reconocidos desde la otredad.

Reclamamos y resignificamos el derecho a caminar de manera autónoma, libre, sin fronteras, de forma tranquila, espontánea, a cualquier hora, donde el cruce de miradas teja vínculos de confianza. Queremos lugares públicos para jugar, para expresarnos en nuestra diversidad. Lugares públicos inspirados en los barrios y construidos entre comunidades.

Invita a tus familiares y/o amigxs a ser parte de un proyecto en torno a la superficie **1** ocupación del espacio público.

Genera un escenario para la conversación, el debate, la escucha, la reflexión y la creación/experimentación arquitectónica alrededor del concepto de espacio público.

Planifica y ejecuta la construcción de un pabellón inflable (volumen colectivo)

3 haciendo uso de plástico reciclado.

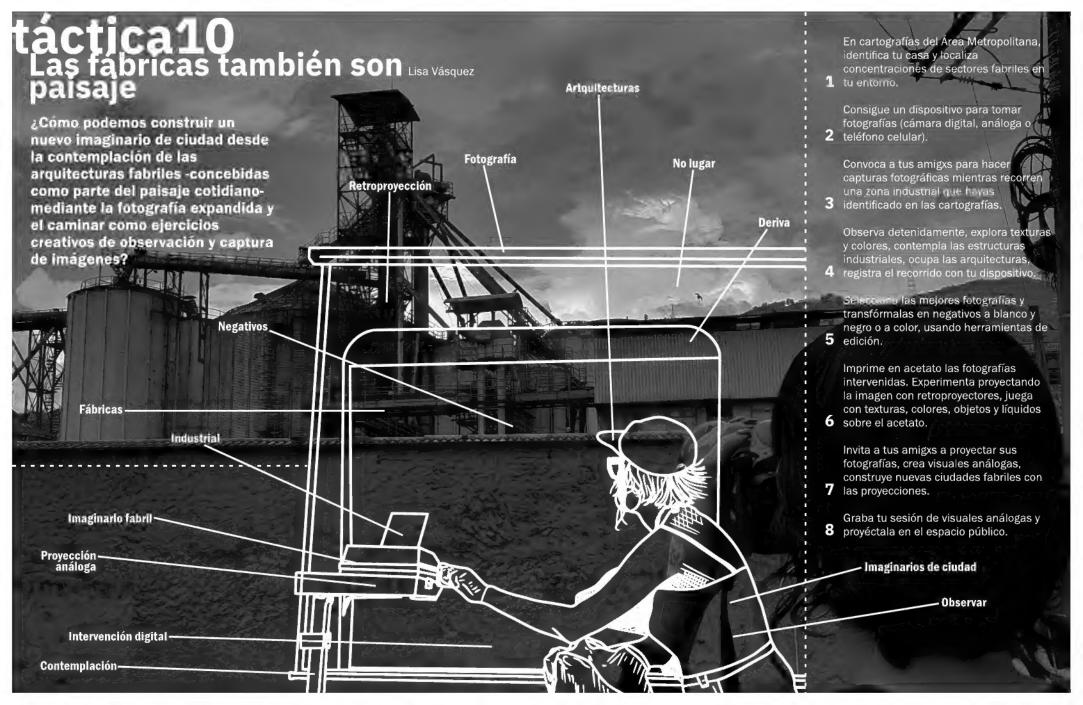
Instala la estructura arquitectónica inflable en un espacio público. ¿Cómo reaccionan lxs entes de control? ¿Qué inquietudes surgen entre lxs transeúntes del lugar?

Pensar la ciudad desde le público

El espacio público no es privado

> Mira el video de cómo ocupamos la ciudad

exposición ciudad <es>
escapar_ocupar_habitar

La ciudad, ese sistema vivo que fluctúa entre el caos organizado y el orden de poder. La percibimos y recorremos como un territorio, a veces pedregoso y hostil, donde se entrecruzan procesos sociales, políticos y estéticos. Diseñada a partir de fronteras imaginarias y estratos discriminatorios, la idea de separación en la ciudad se impone como política. Ya no se construyen parques para el encuentro (¿temen al complot?) y el pícnic se hace en un centro comercial.

En el tránsito sin fin que es la ciudad, poco existen los espacios para asentarse y compartir por fuera de la lógica del consumo y el lucro, o más allá del hogar (si es que este existe). En la figura volátil de lo público, el transporte pertenece a lo publicitario y los muros a las campañas políticas; son moneda de intercambio de interés privado.

Ante estas estructuras de control social, otras perspectivas de ciudad surgen para trazar espacios autónomos (continuos o fugaces) donde se re-imaginan la autoorganización social, la ética, el bienestar, la cooperación y el ocio como proyecto emancipatorio.

¿Con cuáles acciones podemos subvertir las formas de des-habitar la ciudad y concebirla como ese espacio autónomo de creación de (micro) comunidades? Lejos de la utopía, buscamos atender las situaciones existentes y darles vida a los paraísos cercanos (no a los que serán).

Esta exposición es, entonces, un espacio autónomo no finalizado de 3.40 m de altura, 7.65 m de largo y 4.38 m de ancho que se fabrica a muchas manos y lenguajes artísticos y, sobre todo, con el buen ánimo que emana (y vincula) juntarse a pensar/crear en laboratorios, talleres y residencias donde se pone en diálogo la ciudad —entre divergencias creativas— con sonidos, cartografías, proyecciones analógicas, medios audiovisuales e impresión editorial.

L ESPECTRO E

Escucha aquí la playlist

Instrumentos traídos por esclavos africanos, la relación ritual y sonoro/cultural entre indígenas y afros, permitieron que nacieran nuevos folclores para Latinoamérica. Uno de ellos y el que, tal vez, se ha convertido en la columna vertebral sonora de América es la CUMBIA.

Sonido Sabotaje, colectivo nacido en Monterrey (México) que se ha dedicado a la investigación y divulgación de la cumbia en el territorio latinoamericano, nos regaló esta playlist de cumbias y sonidos urbanos para acompañar caminatas y derivas por la ciudad.

Equipo Exploratorio

Andrés Cuartas
Camilo Cantor
Danilo Cabarca
Estefanía Piedrahíta
Juan David Restrepo
Luis Alcaraz
Maria del Carmen Mesa
Maria José Martínez
Vanessa López

Residentes

Carolina Vélez @caroveluu Instituto Bogotano de Corte @institutobogotanodecorte

Laboratorios

Coonvite Arquitectura Colaborativa @coonvite Lisa Vásquez @ factory.ghost

Conciertos

Danta @labandadeltapir Sabotaie Media @sabotaje.media Malcom Vargas @malcomvargas Ana María Romano @ana romano g Juan Duque @juanduquejuan AKA Ninfa @aka.ninfa Moravia City Rappers @moraviacityrappers Moni Gaviria Militantex @militantexbanda

Espacios

Casa para el Encuentro Eduardo Galeano @casaeduardogaleanomedellin

Todos Hacemos Cultura - THC @todoshacemoscultura

La Cifra Impar @lacifraimpar

Diseño y diagramación: Instituto Bogotano de Corte ¡Gracias a todxs por formar parte de este increíble viaje a través de la exploración y la reinvención del concepto de CIUDAD!

Durante los últimos meses, nos encontramos con un sinfín de nuevas ideas/posibilidades, desafiando las formas preconcebidas de interactuar con nuestro entorno.

Nos preguntamos cómo podemos transformar la ciudad en un lugar vivo -lleno de creatividad-, en un escenario para el encuentro y la construcción de (micro) comunidades. A través de acciones grupales/colaborativas, tejimos una red de experiencias que alimentaron nuestra imaginación y que nos permitieron reconfigurar las percepciones sobre el espacio que habitamos.

Con cada laboratorio, cada residencia, cada concierto avanzamos en la creación de un tejido urbano más interconectado e inspirador y descubrimos otras maneras de escapar_ocupar_habitar las CIUDAD<ES>.

> En este QR podrás encontrar algunos de los fanzines que fueron producidos durante este ciclo

Corporación Parque Explora

@parqueexplora Área de Contenidos y Apropiación Social

Exploratorio

@exploratoriomde Medellín 2024